

CAI

CC

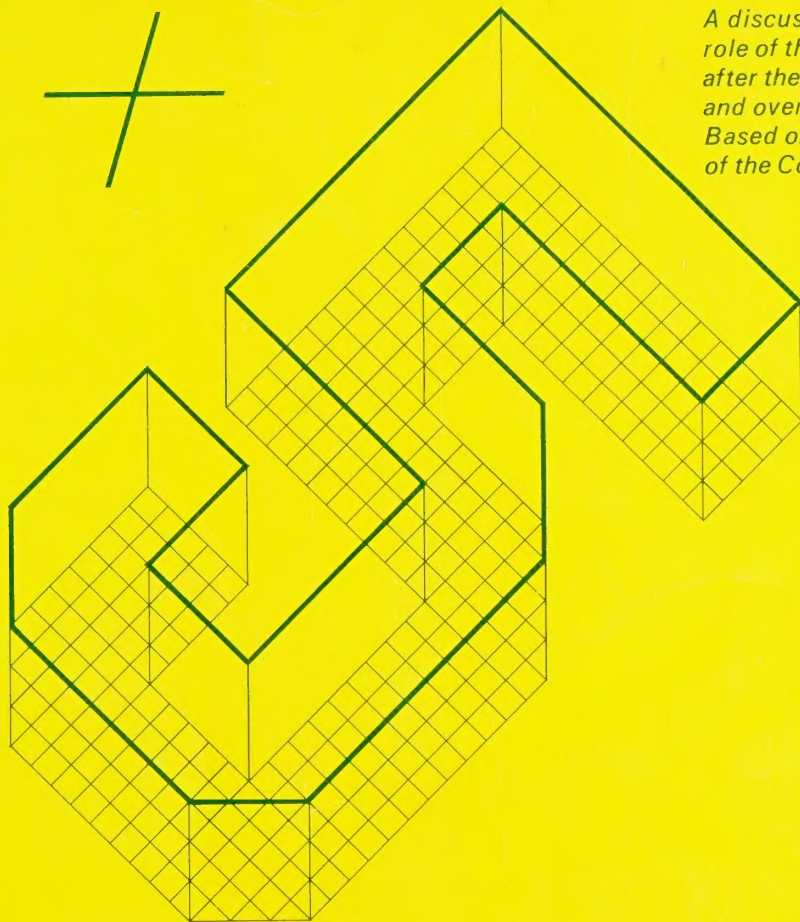
- 77 T 86

20

*A discussion paper on the
role of the Canada Council in the arts,
after the first twenty years (1957-77)
and over the next five.
Based on a report by a committee
of the Council.*

CAI
CC

77786

Twenty plus five
The Canada Council

The Canada Council

The Canada Council was created by an Act of Parliament in 1957 "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts, humanities and social sciences." It offers a broad range of grants and provides certain services to individuals and organizations in these and related fields. The Council also administers the Canadian Commission for Unesco, cultural exchanges with foreign countries and special programs funded by private benefactors.

The Council sets its own policies and makes its own decisions within the terms of the Canada Council Act. It reports to Parliament through the

Secretary of State and appears before the Standing Committee on Broadcasting, Films and Assistance to the Arts. The Canada Council itself consists of a chairman, vice-chairman and 19 other members, all appointed by the Government of Canada. The Council's decisions are implemented by an administrative staff, headed by a director and an associate director, and including five sections responsible for specific fields of artistic activity—Visual Arts, Film and Video; Writing and Publication; Dance; Music; Theatre—plus two more general sections, the Arts Awards Service and the Touring Office.

In the development and application of its policies and programs in the arts, the Council works closely with the artistic community. Professionals in the field are consulted individually or in juries or committees; an Advisory Arts Panel plays a particularly important role.

Annual grants from Parliament are the Council's main source of income. These grants are supplemented by income from a \$50 million Endowment Fund established by Parliament in 1957. The Council has also received substantial amounts in private donations and bequests, usually for specific purposes.

The Canada Council
Box 1047, Ottawa, Ontario K1P 5V8
613/237 3400

The Canada Council
Ottawa

*A discussion paper on the
role of the Canada Council in the arts
after the first twenty years (1957-77)
and over the next five*

*Based on a report by a committee
of the Council:
Nini Baird (chairman), Marjorie
Johnston, Eric McLean, Paul Park*

Government
Publications

CA1

CC

- 77786

Twenty

plus five

Published in November 1977 by
The Canada Council
P.O. Box 1047, Ottawa K1P 5V8
613/237 3400

ISBN 0-88837-006-7

4	<i>Foreword, by Gertrude M. Laing</i>	22	<i>The Last Word</i>
6	<i>Introduction</i>	23	<i>References</i>
8	Policies— <i>Criteria, Service, Communication</i>	24	<i>Canada Council Publications in the Arts</i>
12	Present Programs— <i>Marketing and Distribution</i>		
14	New Directions— <i>Community / Regional Development</i>		
19	New Directions— <i>Arts in Education</i>		

This year, 1977, marks an end and a beginning for the Canada Council: we are completing 20 years of service to the artistic and scholarly communities of Canada, and we are also renewing ourselves as a council devoted exclusively to the arts. The Government of Canada's Bill C-26 which converted the Humanities and Social Sciences Division into a separate council was passed by Parliament in June 1977 and now awaits proclamation to come into force.

These 20 years have seen enormous changes within the communities we serve. And we are thankful indeed for the many good things wrought through the Council's funding and services. But we have become increasingly aware in the past few years that although we have given much, we might also appear to have been listening too little; that although we might seem to be sensitive in some areas we might also seem to be arrogant in others.

Strong words these, which we think call for a considered response. The

Council, of course, has deliberated the question of its mandate throughout its entire life. But it has never placed that question before all the people of Canada. This paper is an attempt to do so: to raise some questions about the future role of the Council in the arts in Canada, now that we are to become solely an arts council, and to invite the people who create and enjoy art—producers, interpreters, audiences, viewers (taxpayers all)—to help us in shaping policy by contributing their comments in public discussion.

This paper began with a special meeting in February 1976 of Council members and senior staff, plus representatives of the Secretary of State Department, and participants from Quebec, Ontario and Alberta, and from the national arts funding bodies of the United States and Britain. This was followed by the creation in June 1976 of what we called a Strategy Committee, composed of four members of the Council, which was asked to consider the findings of the February consultation, particularly in areas in the arts not adequately served by the Council, and to recommend courses of action over the next five years.

The committee met seven times from August 1976 through June 1977 and presented its report to the June meeting of the Council, where it was decided we should present this discussion paper, with the proposals it contains, as a public document. During the summer, reactions were also sought from the Council's Advisory Arts Panel and, where possible, these ideas have been incorporated into the paper. Those that have not will undoubtedly be brought forward again in the discussions that follow.

This is not a policy statement of the Canada Council: it is a paper for discussion. The suggestions and proposals presented here have not been codified into formal recommendations; the stilted wording of such statements invites paralysis. Many of the ideas are

not new of course: as the Advisory Arts Panel points out, some have already been discussed in committee, rejected, or implemented in some form over the years; some programs have been tried and discontinued. What is new, however, is the casting of these ideas in the framework that the Strategy Committee has conceived and that we have chosen to present here—a form of "Green Paper." This booklet represents an affirmation by the Canada Council of its role as a trustee of public funds in the service of artists and of all the people of Canada, and of its desire to fulfill that mandate responsibly.

It will be obvious that implementation of any proposals presented here will require substantial increases in funding from the federal government, because we have made it clear that new initiatives are not to be undertaken at the expense of present programs. But if the ideas be not forthcoming, the funds never will be, and we embark on this course with confidence that all or most of the proposals will be considered worthy by Canadians who are themselves the legislators, after all.

Those who wish to submit written comments on this paper and the future role of the Canada Council should address them to the Secretary of the Council, at the address given at the beginning of this booklet.

I should like to thank the members of the Strategy Committee for the energy and wisdom they have brought to their task. They are: Nini Baird of Vancouver (chairman), Marjorie Johnston of Winnipeg, Eric McLean of Montreal, and Paul Park of London. These four have passed on to us as a Council, and to you as reader, the challenge of making the next five years for the Council even more exciting than those past.

Gertrude M. Laing, O.C.
Chairman
The Canada Council

The Canada Council was founded in one of the Fat Years. The first annual report of the infant organization, published in March 1958, found it possible to talk of "the country's surging growth, with the promise of still greater prosperity and even more leisure," and the appeal was made for "greater numbers of inspired teachers, of artists, humanists and social scientists, and thinkers of every sort."

Now, at 20 years' remove, the Council, along with most other bodies created and funded by Parliament, finds itself in one of the Lean Years, with a much restricted budget and a routine of work that calls urgently and continually for reexamination.

This is not to say that the Council in those early years was so certain of its resources, so content with its performance, or so confident of its future. There were a number of nervous backward glances, and the forward looks were often apprehensive. There was even a slightly apologetic air in the first annual reports about the quantities of money (\$639,300 the first year) being spent

on the arts. Perhaps this was because in many quarters the arts were still regarded with suspicion and certainly as being unworthy of such large expenditures from a public endowment.

But whatever concern the Council betrayed was not related to how it should go about its work but rather to the vastness of the mandate and the inadequacy of the means at hand to fulfill it. The Canada Council Act of 1957 was expansive: the Council was "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts . . ."

In the Council's seventh annual report one reads, "The Canada Council has been given a great deal to do, and the logic of the situation demands that it be given a great deal to do it with."

The argument was accepted, and the Council's budget continued to rise (with the first big increase coming in 1965

from the initial annual Parliamentary grant), though not at anything like the rate of the increasing need.

The authors of the Massey Report¹ conceived of a Council that would respond to the urgent needs of the time. There was no possible way they could have imagined the explosive growth of those needs, however, a growth stimulated in large measure by the Council's response: 10 symphony orchestras funded by the Council in 1957, 30 in 1977; 3 professional theatre companies 20 years ago, 133 today; a Council program for video, a medium which did not even exist in 1957.

For two decades the Council has been caught up, like the Red Queen, in a breathless race just to maintain the same position in relation to its clients.

A recess has now been called by the severe financial restraints under which the country is living, and no better occasion has presented itself for a reassessment of the Council's goals and the ways in which they are approached.

The Council's Strategy Committee examined three main areas for this paper: policies, programs and structures. Consideration of *structures*,

which involves the internal alignment of the Council, committees and staff, must follow from discussion of the other proposals, and will be considered by the Council itself. Among the questions to be examined, for example, might be: Is the present system of juries, selection committees, advisory panel, and Council review functioning well? Are these structures and procedures meeting the needs of artists and the public? What changes might be called for?

The Strategy Committee did not address the problems of reallocating existing Council funds but concentrated on suggesting new directions. The first of these new directions is the expansion of assistance to marketing and distribution of artistic "products" that have been created over 20 years of funding.

Newer still are the encouragement of regional development, by providing more aid to smaller communities, and the support of programs that strengthen the arts in education. Because these three thrusts impinge to some extent on the jurisdictions of other agencies, it is recognized that active consultation and collaboration with other government agencies—federal, provincial, municipal—are critical to success.

Most of the developments envisaged for the Council—the innovative programs, strengthening of information and communications, higher profile—imply increased government funding. Such increases could be accompanied by growing government pressures on the Council. But, as it has always insisted, the Council must maintain its position as a non-partisan body, at the service of artists, and of all the people of Canada.

Criteria

As the Canada Council defined its mandate at the start, artistic excellence was given as the basic criterion for financial support. This has been reaffirmed on numerous occasions. Some observers have perceived the alternative as being "democratization and decentralization," a sort of thinning and spreading out of the Council's resources. But it is worth asking whether these two concepts—excellence and "democratization and decentralization"—are mutually exclusive.

The Council believes it is possible to pursue both goals without serious compromise.

Taking into consideration the means available, and the existing levels of development, is not the Council's assistance toward a production of *Noye's Fludde* in a small community just as valid as its support of *Louis Riel* in a metropolitan centre?

"Excellence" has been defined for the Council by leaders in the various fields, by staff, juries, advisory panels and, sometimes, by the Council itself. In some instances this has led to accusations of elitism, both in the *kinds* of art the Council supports, and the *places* in which the art is supported. On the latter point, for example, it has been charged that Council policies have resulted in aid being concentrated too heavily in large-urban centres where there are financial and artistic resources for the more elaborate expressions of the arts. As more funds have become available to the Council, some decentralization of aid has of course been taking place.

In the spirited discussions of this question among Council members, advisory committees and staff, perhaps two statements from the arts panel stand out as illustrative of at least some of the current thinking: "It is *not* a good idea to define excellence; the Canada Council should add to its perception of excellence a recognition of regional

concerns, with the flexibility this implies." And again: "The word 'excellence' itself is a barrier. In theatre, the most important aspect of the activity is the relationship between the art and the spectator: to what extent is the art reaching people?"

It is clear that the Council will continue to discuss and reexamine standards of excellence. Among the perennial questions are these: Should individuals or groups that apply for grants be assessed not only on the absolute value of their achievement but also on what they have achieved in relation to how they began and what they hope to accomplish? Should the assessment take into consideration the conditions under which people work, the means at hand, the cultural milieu, and the impact on the immediate region? What weight should be given to each of the elements and how should they be combined?

Service

In the last five years the Council has begun to add to its traditional range of grants and to introduce a number of new services and innovative programs designed to reach beyond urban centres. The creation of the Touring Office, Art Bank, Explorations, and the Atlantic regional office reflects these changes in orientation.

In response to questions that are being raised about the future of this country, all responsible institutions in Canada are examining ways in which they can make more effective contributions to mutual understanding among Canadian regions and cultures. The Canada Council now serves these interests through wide-reaching programs of artists' touring and exchange, such as the guest teachers program in dance, visiting artists program in the visual arts, community musicians program, book promotion and reading tours, and translation grants. With additional funds these programs could be improved and extended and access to them broadened across the country.

Communication

The Council's low profile in the eyes of the general public in the past resulted in part from its practice of discussing its programs and policies mainly with the communities it served—individual artists, scholars and their organizations. The meetings held in many parts of the country, advisory panel consultations, officers' visits to the field, and the annual reports were the principal vehicles for this type of communication, which still continues.

But if the Council were to assume a more active role in the Canadian community, such a low profile would become not only inappropriate but also untenable. The Council would have to explain itself more fully and persuasively to its clients and to the public. It would have to examine ways of creating effective systems of communication

with these publics—which would mean not only disseminating information but also receiving it from every part of the country.

One of the communication systems being tried at present is the regional office network. In principle, every region has equal access to Canada Council support, but it has become increasingly obvious that many areas are unaware of programs available to them. The success of the pilot project in the Atlantic region, where a regional officer has been employed full time since 1974, prompted the Council at its September 1977 meeting to approve the concept of a network of offices in six regions—Atlantic, Quebec, Ontario, Prairies, British Columbia, and the North. The Council plans to appoint a regional officer for the Prairies in fiscal 1977-78 and for British Columbia in 1978-79. The remaining representatives are to be appointed as soon as money becomes available.

The Council's regional representatives are to be conversant with all Canada Council programs and with the special character and cultural needs of the regions they serve. They are to be knowledgeable about other public and private sources of funding for the arts. As a key link in the communications network, they can contribute to regional feedback, as the Atlantic regional experiment has confirmed.

Communications with client organizations might also be improved, it is suggested, by exploring ways in which the Council could be of service to voluntary governing boards, and ways in which these boards, in turn, might serve as resources for the Council, perhaps by supplying much-needed regional input on policy questions. Volunteers, as recent studies aver, constitute one of

the great untapped human resources of our age, with possible contributions in many directions—from creative and innovative ideas to financial expertise. However, it is recognized that there are differences of opinion about the role and representativeness of the governing boards of many arts organizations, and the suggestion that more interaction might be helpful has been questioned.

The Council would welcome suggestions which might help to increase this two-way information flow.

Consultation and Collaboration with Other Government Agencies

Twenty years ago the Canada Council was virtually the only substantial source of arts support in the country. Although some programs of assistance for the arts existed at the municipal and provincial levels (the Saskatchewan Arts Board, for example, Canada's first, was founded in 1949), the creation of the Canada Council stimulated an expansion of that support, particularly in the last decade, to a degree that could not have been foreseen.

The Under Secretary of State, André Fortier, commented on this change in a recent speech.

*"The provinces are now deeply involved in supporting the arts; they have their own priorities for continuing development that reflect the concerns of their regions of the country and that are as valid as the concerns of the federal government. Cultural issues are of increasing importance and complexity, and I think that they will require increasing coordination and cooperation among levels of government if they are to be dealt with in the way that best reflects the needs and desires of Canadians."*²

Consultation at present between the Council and government bodies at federal, provincial and municipal levels has been growing but is not yet adequate. It could be broadened and, under certain conditions, systematized. This could assist the Council in formulating policies.

The Assembly of Arts Administrators of Canada, which is composed of senior officials from all the provinces, territories and the federal government, promotes collaboration on arts information and programming. But there is of course no representation in the Assembly from municipalities. Could other avenues of consultation be tried, therefore, such as a tri-level government conference? Among other things, the conference could examine overlaps and gaps in current programs and seek more effective use of limited tax dollars. If the conference were considered to be productive it might be continued on a regular basis.

The Department of External Affairs consults with the Council's program officers at present on the selection of Canadian artists and of artistic performances and exhibitions to be sent abroad. The major exhibition *Contemporary Canadian Painters* (composed of works from the Art Bank collection), which is now touring the world, and the *Musicanada* presentation of Canadian contemporary music in London and Paris, November 4 to 17, 1977, are examples of the results of such collaboration. More opportunities of this kind could be generated for the exposure of the works of Canadian artists in other countries. Foreign policy considerations of course play a role in the selection and promotion of artists who are sent abroad as representatives of this country. But the Council, through its own legally assigned mandate under the Canada Council Act, might well begin to assume more responsibility for the promotion of Canadian arts externally. For example, the Council might be in a better position than a government department to enlarge possibilities

for Canadian visual artists by obtaining wider opportunities for them in other parts of the world. It is difficult for government to sponsor shows that are not "representative." But some of the most effective shows in the visual arts are those that concentrate on the work of a single artist and are therefore not representative of the country as a whole.

There may be other kinds of activities the Council could undertake. Should it, for example, greatly expand its present travel grants program for artists, so that larger numbers of Canadian artists could travel more extensively and for longer periods to further their professional careers? What other Canada Council initiatives might be taken to promote the work of Canadian artists abroad?

The Canada Council gives assistance to individuals so they can create, but it has an equally important responsibility to ensure that there are opportunities for performance, exhibition, publication and sale of the products of that creativity. Exposure is the most important adjunct to creation, and the Council could be using its wide-ranging knowledge of arts activity in Canada to expand its aid for the marketing and promotion of the arts.

The Council's assistance in this area at present includes programs for the promotion and distribution of books and periodicals, writers' tours, aid to artists' agents, and the Touring Office's subsidized touring of the performing arts.

In the visual arts, works from the Art Bank collection are circulated across the country and abroad, and aid is given to cinema libraries for film distribution. These are beginnings. But the visual arts, including film and video, have perhaps not been as well served by promotion and distribution systems as have the literary and performing arts, and more development in these areas may be necessary.

For example, the Council might consider extending the concept of its Concerts Canada program of grants to artists' agents to include commercial galleries which act as agents for visual artists—though it is noted that these galleries already benefit from the Council's Art Bank purchases, some 70 per cent of which are made through them. The Council might also consider developing publications of its own in the visual arts—such as regular anthologies of work of photographers who have received Council grants, or large editions of prints by contemporary artists for distribution to schools—and it might seek ways to distribute more widely the exhibition catalogues it subsidizes.

The Council currently offers block grants to the book publishing industry. Similarly, it might expand its program of aid to the recording industry by providing incentives to Canadian recording companies and their outlets to record, promote and distribute the work of Canadian musicians.

The Council could support new distribution networks. Since 1967, government funds have helped to build a large number of new centres for exposure of the arts. The Council has developed a

coherent pattern of program assistance to cooperative galleries funded and operated by professional artists. But no similar program exists for arts centres and other spaces that are part of the essential distribution network for the performing arts—though the Council does subsidize artists that perform in these centres. Some indirect help for operations does exist: the Touring Office through its workshops assists in developing expertise in facility management. The Council might consider providing operating funds for such centres, though, in the opinion of some, operations funding might properly be left to provinces and municipalities, many of which are already accepting this responsibility.

A number of Council programs make use of other physical spaces and networks—such as bookstores, public libraries, university extension departments, community colleges, CEGEPs and schools—as outlets for arts "products." But the potential for use of these spaces and facilities has only begun to be realized in Council programs.

Although physical spaces are important outlets for distribution and marketing of the arts, the principal

Present Programs

Marketing and Distribution

vehicles are the print and electronic media. In this field the Council could proceed in a number of directions. It could encourage the media to do more arts programming and feature articles and assist them by providing more adequate information. It could also explore the development of grants for arts programming in the electronic media (similar to those given by the National Endowment for the Arts in the United States) for commercial and educational television and radio stations, including community stations. The Council could assist in the recording of original Canadian dance works on film. Apart from the existence of a few dance films and occasional television productions, which are on video and not available for classroom use, there is little recorded dance work and many fine examples of Canadian choreography are being lost. The Council could investigate ways to help newspapers, magazines and broadcast media train journalists to cover the arts scene—perhaps by enlarging its present travel grants program for arts journalists, or by funding organizations that would conduct seminars and workshops. The

potential of the media to disseminate the arts and to communicate through the arts has hardly been touched.

The electronic media are important as art forms in themselves and as community animation devices. This suggests that a coherent electronic media program—for recordings, videotapes and audiotapes—might have to be set up by the Council.

One of the major problems of marketing and distributing in the arts has been the lack of imaginative and experienced sales management. The Council has some programs in the training of arts administrators. But its aid to cultural centre coordinators under the Explorations program has been only seed money to date, and other Council programs—such as the Touring Office seminars on tour management, or the training of performing arts administrators now available through the dance section—are just beginning. The Council might consider establishing a comprehensive apprenticeship program, which could include critics, cultural centre managers and media programmers. Representations might also be made to the Department of Manpower and Immigration to extend the range of its apprenticeship assistance.

The development of effective distribution systems in the arts demands information about arts activities. Should the Council supply this “product” information itself by expanding its information staff and developing an information bank? Or should the Council subsidize a nongovernment organization to do the job?

The Council’s writing and publication section supports the development of prepared reviews of books for distribution to radio stations, newspapers and periodicals. The Touring Office’s *Bulletin* and *Touring Directory*, the Association of Canadian Orchestra’s *Handbooks*, and the *Opera Registry of Canada* (the last two published with Council assistance) all provide information on artists who are available to sponsors throughout the country. But the Council could also consider creating a regular news bulletin to disseminate more information about the activities of its clients and the resources available in the arts. Such a publication could also be a valuable tool in improving the Council’s communication with clients, MPs, other government agencies and the general public.

One of the principal objectives of the Canada Council is to stimulate a widening awareness of the arts. Such a goal ultimately translates itself into a form of arts education, beginning with imaginative instruction and guidance at the elementary school level. As the Council's director, Charles Lussier, stated recently in a speech at Harvard University,

*"To popularize, or democratize culture, it is not sufficient to make high-quality cultural 'products' available. It is also necessary that people themselves participate in the process of cultural creation."*³

The Council could more actively encourage arts awareness, it is suggested, by assisting in the development of carefully designed arts education programs—programs that foster the creative process and not merely provide information; that promote personal enrichment through art, not merely acceptance and appreciation of the art created by others.

The possibilities for the growth of such awareness are good: the impetus is already there. As critic George Woodcock has written:

*"There is no spectacular way in which one can—without debasing standards—create a sudden upsurge in an interest that, in any case, continues to grow under its own momentum with unspectacular steadiness."*⁴

In 1973-74 the Council began three programs that have played a significant part in stimulating community cultural development: the Touring Office, Explorations and the Atlantic regional office. The National Museums Policy, promulgated in 1972, has sparked growth in local museum programs and facilities all across the country and an increase in travelling exhibitions—even by railway car—to outlying parts of Canada. These four programs, along with the federal government's Local Initiatives Program and Opportunities for Youth (and their successors), have stimulated community cultural growth beyond expectations.

The Council would not be initiating a new policy by moving into community / regional arts development in a substantial way. It would be strengthening an existing policy of providing equal opportunities for exposure to the arts across the country and accelerating moves already made in this direction. The Council's 1975-76 annual report described the broadening of the geographic base of Council grants in just three years. In the performing arts, for example, the 153 music organizations that received grants in 1975-76 were located in 52 towns; the corresponding figures three years before were 68 and 20. The 102 theatre organizations in 38 towns marked almost exactly a doubling of the 1972-73 number. In dance the number of organizations and towns alike doubled in the three-year period. Similarly, the number of communities in which there were Council-supported publishing houses doubled, from 19 to 38, and the numbers for Council-funded art galleries rose from 20 to 32.

The success of any new ventures that the Council might sponsor in community arts development would of course be predicated on shared funding and ongoing collaboration with the three levels of government.

Community Arts Development in Canada

The mood of the country suggests there is support for a larger Council role in local arts development.

Across Canada the Council has been hearing echoes of community determination to develop a local arts base. From Yarmouth, Nova Scotia, the Council has heard an appeal from the local arts council for an effort to be made "on the part of the Canada Council to look at the special needs of community-based arts programs." In Grande Prairie, Alberta, the Council heard during its 1976 meetings in that province that it could provide a useful service to small community cultural groups by supplying information on successful community programs across Canada. The accent in these, and in other suggestions from the field, is on services, as well as grants. In many provinces there is vigorous local initiative in the arts. A Saskatchewan consortium of 15 sponsors (Organization of Saskatchewan Arts Councils) has worked with the Council's Touring Office to sponsor tours of Maureen

Forrester and Jon Vickers in that province. In British Columbia, recent conferences focussing on community arts development were attended by more than 400 representatives of municipalities and arts groups.

Provinces have a wide variety of programs related to community and regional development that include aid to community arts councils, touring, workshops, residencies, bands, community theatres and choirs. But widely divergent policies that vary sharply in their effect from province to province, disparate economic resources, differences in geography, history, culture—all have led to uneven development of the arts in Canada. This point was underlined in February 1977 by the Canadian Conference of the Arts (CCA) in a brief on Bill C-26 to the House of Commons Standing Committee on Broadcasting, Films and Assistance to the Arts. The CCA spoke of "regional arts disparities" as paralleling regional economic disparities, and asked the Government of Canada to consider the development of policies and programs to deal with this problem. What should be the Canada Council's approach to regional disparities in arts development?

Community Arts in Britain and the United States

The focus on community arts development has accelerated in the past four years not only in Canada but also in Britain and the United States.

In Britain, the Arts Council is beginning the evaluation of a two-year experiment in community arts arising from the recommendations of the Community Arts Working Party under Professor Harold Baldry in 1974. Lord Redcliffe-Maud in his *Support for the Arts in England and Wales* gave special attention to community arts and to the role played by community artists. He recognized community arts as

*"a special process of art activity rather than any special product, a process which seeks to involve action by the local population as a whole rather than passive interest of that minority (often estimated at 5% of the total population) which regularly attends performances of serious music, opera, ballet and drama or visual arts exhibits . . ."*⁵

Out of this movement in Britain came the Association of Community Artists for exchange of information.

In the United States there are a number of federal programs designed to stimulate grassroots cultural development, many of them with matching grants, and there are at least two current nation-wide studies under way arising from the recognition of growing local arts activity.

Approaches at the Community Level

In exploring logical extensions to current Canada Council programs that relate to community/regional development there are at least six possibilities.

The first two relate to regional offices and the Explorations program. The expansion of the regional office concept to embrace six regions—including, for the first time, recognition of a separate region for the North—is already under way, as noted in the Policies chapter of this paper. The Explorations program might be extended: it appears to be barely skimming the surface in meeting the demand for funding projects with a community impact. This suggested expansion, which would require the collaboration of provincial authorities, would entail funding people and projects suitable to a community in response to the community's expressed wish and need. This does not infer that the Council would thus abdicate its commitment to artistic quality but rather that it would extend its influence to nourish quality and to raise standards.

Other Council programs could also be widened to accommodate this approach. The artists-in-residence model could be extended to schools,

especially elementary schools. The community musicians idea might be applied to other disciplines as well, to become a "community artists" program, and the Council could ensure that individuals with an understanding of community interaction sit on juries that select artists for this program. In the area of touring the Council could consider assistance for audiences, such as bussing people to centres for performances and exhibitions (one is reminded of the Canada Council train which, starting in 1959, took 200 gifted young high school students annually to the Stratford Festival), or training workshops for community artists attached to organizations that receive touring groups. Collections of works from the Art Bank could be circulated to small communities. The availability of the Art Bank slide collection might be made more widely known and the service extended to include workshop-discussion groups led by community artists, with resource materials provided by the Bank.

The Council could initiate pilot programs, including apprenticeships, in training artists for a community development role as an integral part of the professional training of those whose personalities would suit them for such activity. Lord Redcliffe-Maud describes the *community artist* function thus:

*"Community artists set themselves to stimulate rather than perform. Their profession is to encourage people of all ages and educational backgrounds to take part in arts activities of their own choice. Their conviction is that local people should not only themselves control the buildings and equipment needed by the arts, but should themselves take the decisions about what is needed and refuse the exclusive role of passive audience. Community artists may themselves be professionally qualified in various art forms; alternatively, they may be full-or part-time 'animateurs' with professional skill in no one art form but in the techniques of stimulating response in others to any of the arts. They all aim at making themselves in the end no longer necessary, as they succeed in stimulating the local people to become their own community artists."*⁶

Small communities have special information needs. The Council might consider enlarging its communications fund concept to include information exchange and consultation with more small communities. This activity could include the funding of exchange of ideas through video, perhaps workshop discussions led by community artists with any group of people that might request such service. Small communities, and metropolitan centres as well, need access to information about facilities for the arts, including information about operating costs for facilities and the use of recycled buildings. The Council might explore the possibility of providing for such information exchange, perhaps by publishing in a news bulletin details of sources where it might be found.

Published reports on the Council's past assistance to small communities would be of great help to other communities contemplating programs in

the arts. The case study approach could be used, with publication, either in monograph form or as a feature in a regular Council bulletin. Examples of such studies might be the Council's aid to the organization of regional arts councils, aid to theatre and mime companies in developing original work indigenous to a region, assistance to touring companies playing in schools in small communities, community orchestras, and so on.

Province-by-province studies of the geographic distribution of grants might be helpful, comparing, where possible, federal with provincial and municipal grants. In this, as in other areas, consultation with the three levels of government could ensure that requirements for cultural development in regions of need are brought to the attention of the appropriate agencies.

In addition to effecting liaison with other bodies in Canada, as suggested, the Council might study and exchange experiences in community cultural development in other countries.

Canada Council Programs for Small Communities and Nonprofessionals

Following are the principal Council programs and services at present that are applicable to small communities and nonprofessionals. A general brochure describing these programs is in preparation; individual brochures or other detailed information may be obtained from the program section concerned. (See page 24 for a list of Council publications in the arts.)

Explorations

Artists in residence

Music

Aid to amateur choirs (for professional conductors and soloists)
Community musicians program

Touring

Information dissemination (*Bulletin, Touring Directory*)
Professional consulting services
Sponsors' workshops
Assistance toward bringing in touring companies

Dance

Guest teachers program

Writing and Publication

Public readings by writers
Book donation program

Visual Arts

Visiting artists program

Regional officer, Atlantic Provinces

With every year lost in introducing good and continuing arts education programs into the schools, beginning with kindergarten, Canada's artists are losing audiences. For it is recognized that the most committed patrons of the arts are likely to be those who as children were regularly exposed to the best professional performances and exhibitions.

The concern with the arts in education is not a new one with the Canada Council. The theme occurs regularly in the annual reports, most particularly in the ninth (1965-66), which states *"The result of education in the arts—or of the lack of it—continually affects what we are trying to do. We do not mean formal professional training but rather . . . the need 'to educate the sensibilities of the whole man'. The Council's function is to help satisfy these sensibilities once they have been educated and once the person has become aware. But unless the school systems shape the awareness of the child and with new concepts give it new ways of seeing and hearing, much of what we can help to provide for the resulting adult will pass unheeded.*

Moreover, unless the schools provide children with an understanding of the means of communication which the artist uses, then what he has to say to them will remain foreign."

Although education is clearly a provincial matter, the Canada Council has a mandate "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts." In fact, with a literal interpretation of the first part of that phrase, the Council might well set as its highest priority the exposure of children across Canada to good professional arts experiences before they leave school.

A wide-reaching arts-in-education program would contribute to the survival of the artists the Council now supports as individuals or as groups by developing future audiences for Canadian artists, and it would provide

another means of helping to equalize the distribution of opportunities for exposure to the professional arts in non-urban communities.

Another factor that might influence the Council to increase its commitment to the arts in education is the role the arts can play in promoting understanding among Canadians of all regions and cultures. The T.H.B. Symons report on Canadian studies made this point. *"The performing arts have a role of special significance to play in a bilingual and multicultural country. We can come to know ourselves better through the mirror of the performing arts. We can also, through these arts, come to know one another."*

The urgent need for arts in education has been much discussed over the years by organizations such as the Canadian Conference of the Arts and the Canadian Society for Education through Art. In the United States the landmark study *Coming to Our Senses*⁸ was published this year, focussing public attention on

the arts in education. Statistics Canada is preparing a survey on education and the arts, which will be updated every two years from 1979-80. Several provincial agencies, notably the Ontario Arts Council, have developed substantial arts-in-education programs.

For the Canada Council a useful contribution in this field would require close consultation with other levels of government and with nongovernment organizations. It may, in fact, require a special federal fund, similar to that provided for the teaching of French, to initiate programs and to equalize opportunities in both urban and rural communities throughout the country.

Curricular Materials and Teacher Training

Both the T.H.B. Symons report on Canadian studies and the report on national policies for education in Canada by the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)⁹ comment on the lack of curricular materials in the arts. It is suggested that the Council might fund the development of such materials, or originate some itself (such as large editions of prints of contemporary art for distribution to schools, mentioned in the previous chapter).

Although the Council is not concerned with the training of teachers, it could perhaps encourage the participation of professional artists in teacher training programs. The Council could also help the teacher in the field by supporting programs through which arts supervisors, arts specialists and the

occasional generalist might enrich their teaching by discussing current art trends with practising professional artists. Another approach might be the extension of the Touring Office sponsors' workshop concept to help teachers who organize school visits by professional artists.

Individual Professional Artists

Exposure to professional artists can without doubt change the individual teacher's approach to presenting the arts in the curriculum. But, as studies have shown, it is children who respond most positively to direct contact with the practising professional artist.

The Council could help the individual professional artist prepare for effective participation in the education process. Working with provincial agencies and national associations devoted to the arts for young audiences, the Council could encourage the dissemination of information about successful in-school programs by professional artists, orient artists interested in school touring to what is most effective in the classroom, assist in the development of materials (video, etc.) that would prepare students for the encounter with professional artists, and, in general, make the individual artist aware of the opportunities, challenges and excitement of the education experience.

Where appropriate, a special orientation program could be made available to Council-funded artists in residence to help them function effectively in a school environment.

Canada Council Programs of Benefit to Young People

The Council has been giving increasing attention to programs for young people—notably in the recently created children's literature prizes, aid to periodicals for children and young people, and the growing numbers of performing arts programs for young audiences.

The Council could reinforce and build on these programs for young audiences. Perhaps a special section could be established, calling on the advice of individuals, groups and educators who are recognized as experts in this field.

Education and Research in the Arts

The importance of the apprentice training concept (as opposed to formal academic studies) has already been alluded to. It is noted that the Council, under its Theatre Arts Development Program, ran an apprenticeship project, beginning in 1965-66, for young people who wanted to work backstage in theatre, ballet and opera companies. Because of financial restraints the program had to be suspended, but the Council might consider reviving it and extending it to include all branches of the visual and performing arts, where appropriate.

The Council could also develop a coherent program of support for the scholar in the arts. Substantial and well-researched works of information are needed in all the arts—for teachers, students, practising artists and the general public.

The definitive questions on the future role of the Canada Council in the arts are of course yet to be spoken. This paper does not attempt to sum up or to draw conclusions; it is intended merely to set the discussion in motion. The writers leave the formulation of further questions—and, they fervently hope,

some answers!—to the reader, and they look forward to lively and fruitful dialogue in the months ahead.

1. *Report of the Royal Commission on National Development in the Arts, Letters and Sciences 1949-1951* (Ottawa: King's Printer, 1951).
2. André Fortier, "The Role of Government in the Development of Culture and the Arts in Canada," speech to the 20th Century Canadian Culture Symposium, Washington, D.C., March 23, 1977 (Ottawa: Department of the Secretary of State, 1977).
3. Charles Lussier, "The Canada Council: The Principle of Excellence and Its Implications in a Democratic Society," address to the Harvard University Institute in Arts Administration, July 6, 1977 (Ottawa: Canada Council, 1977).
4. George Woodcock, "Crosscurrents: Democracy and the Arts, or, the Grecian Gifts," *Vanguard* (August 1976), Vancouver Art Gallery.
5. Lord Redcliffe-Maud, *Support for the Arts in England and Wales* (London: Calouste Gulbenkian Foundation, UK and Commonwealth Branch, 1976).
6. Lord Redcliffe-Maud, *op. cit.*
7. T. H. B. Symons, *To Know Ourselves—The Report of the Commission on Canadian Studies* (Ottawa: Association of Universities and Colleges of Canada, 1975).
8. David Rockefeller, *Coming to Our Senses: The Significance of the Arts for American Education*, report of the Arts, Education and Americans Panel of the American Council for the Arts in Education (New York: McGraw-Hill, 1977).
9. Organization for Economic Cooperation and Development, *Reviews of National Policies for Education: Canada* (Paris: OECD, 1976).

References

**Brochures and Folders
on Current Canada Council
Programs in the Arts**

The Canada Council and Its Programs

Aid to Artists

Aid for the Publication and Promotion
of Canadian Music

Aid to Writing and Publication

Art Bank

Community Musicians Program

Explorations Program

Touring Office

Cultural Exchanges:
Government of Canada Awards to
Foreign Nationals,
Grants to Canadian Cultural Organiza-
tions for Visiting Foreign Artists,
International Academic Exchange
Programs Administered by the
Canada Council.

Studies and Briefs

*An Assessment of the Impact of
Selected Large Performing Companies
upon the Canadian Economy.* A study
conducted by Urwick, Currie and
Partners, Ltd., Management Consul-
tants. September 1974.

*An Analysis of Selected Performing
Arts Occupations.* A statistical study
conducted by the Department of Man-
power and Immigration, 1972. July
1974.

The Group of Twenty-Nine. Financial
and Operational Statistics of Twenty-
Nine Performing Arts Organizations
from 1966 to 1972, by Mary C. Sullivan,
Research and Analysis Section, Canada
Council. October 1973.

Directions for the Dance in Canada. A
study conducted by McKinsey and
Company, Inc., Management Consul-
tants. April 1973.

*Subsidy Patterns for the Performing
Arts in Canada.* Report prepared by
Frank T. Pasquill, York University.
February 1973.

Touring Office Publications

Sponsors' Handbook for Touring Attractions. \$5.00

Tour Organizers' Handbook. \$5.00

Touring Directory of the Performing Arts in Canada (1977-78). Volume I

Touring Office *Bulletin* (quarterly publication), available from Touring Office

Miscellaneous

The Arts in Canada 1975: Viewpoint. A document prepared by Duncan Cameron for the Canada Council on the occasion of the Arts and Media Conference, National Arts Centre, Ottawa, May 15-16, 1975.

Readings on the Governing Boards of Arts Organizations. Prepared by the Canada Council Information Service. March 1971.

Contemporary Canadian Painting from the Art Bank, a set of 100 slides from the Art Bank collection. \$75. (List of paintings available on request.)

Statements and Speeches

The Canada Council: The Principle of Excellence and its Implications in a Democratic Society. Notes for an address to the Annual Management Development Program, Harvard University Institute in Arts Administration, Cambridge, Massachusetts, July 6, 1977, by Charles Lussier, Director, Canada Council.

The Arts in the Canadian Community. Notes for a speech to the Annual Conference of the Canadian Music Council, Community Music Centre, Vancouver, April 30, 1977, by Timothy Porteous, Associate Director, Canada Council.

The Canada Council and Dance. Notes for remarks to the Dance in Canada National Conference, Dalhousie Arts Centre, Halifax, August 9, 1976, by Charles Lussier, Director, Canada Council.

The Arts in Canada: A Better Way? Remarks to the American Symphony Orchestra League, Boston, June 9, 1976, by Timothy Porteous, Associate Director, Canada Council.

Music Development in a Restrained Economy. Notes for an address to the Annual Conference of the Canadian Music Council, Guelph, Ont., May 8, 1976, by Charles Lussier, Director, Canada Council.

Public-Private Partnership in the Arts. Notes for an address to the Institute of Donations and Public Affairs Research, Toronto, May 7, 1976, by Charles Lussier, Director, Canada Council.

The Canada Council and the Arts in Saskatchewan. Notes for a speech to the SaskARTchewan Conference, Saskatoon, May 1, 1976, by Timothy Porteous, Associate Director, Canada Council.

Careers and Markets in the Arts. Notes for an address to the annual meeting of the International Council of Fine Arts Deans, Vancouver, October 2, 1975, by André Fortier, Director, Canada Council.

Is There a Future for the Symphony Orchestra in Canada? Notes for a talk at the Joint Conference of the Association of Canadian Orchestras and the Ontario Federation of Symphony Orchestras, Hamilton, Ont., April 28, 1974, by André Fortier, Director, Canada Council.

Exploring New Ways of Helping the Arts. Given at the Canadian National Exhibition's "Performing Arts Day", Toronto, September 2, 1973, by André Fortier, Director, Canada Council.

Dreams and Money: Subsidizing the Arts. Given at University of Prince Edward Island, Charlottetown, June 22, 1973, by André Fortier, Director, Canada Council.

Some Thoughts on Public Support of the Creative Artist. Given at the University of Saskatchewan, Regina, February 19, 1973, by André Fortier, Director, Canada Council.

A Quantitative Approach to the Qualitative Development of the Arts in Canada. Given at York University, Toronto, November 8, 1972, by André Fortier, Director, Canada Council.

The above publications are bilingual or available in both languages from The Canada Council Information Service, P.O. Box 1047, Ottawa K1P 5V8 613/237 3400

A la recherche d'un mécénat renouvelé.
Adaptation française d'une allocution
prononcée à l'Exposition canadienne
nationale, Toronto, le 2 septembre
1973, à l'occasion de la "Journée des
arts d'interprétation", par André Fortier,
directeur du Conseil des Arts du
Canada.

*Une approche quantitative du dévelop-
pement qualitatif des arts au Canada.*
Adaptation française d'une allocution
prononcée à l'Université York, Toronto,
le 8 novembre 1972, par André Fortier,
directeur du Conseil des Arts du
Canada.

Toutes ces publications sont bilingues
ou disponibles en français et en anglais.
Les demander au Service d'information
du Conseil des Arts du Canada,
C.P. 1047, Ottawa (Ontario) K1P 5V8
613/237 3400

Les arts et l'argent: rêve et réalité.
Adaptation française d'une allocution
prononcée à l'Université de l'Île-du-
Prince-Édouard, Charlottetown, dans le
cadre de la série du Centenaire, le 22
juin 1973, par André Fortier, directeur
du Conseil des Arts du Canada.

*Réflexions sur l'aide des pouvoirs
publics à l'artiste créateur.* Adaptation
française d'une causerie prononcée à
l'Université de Saskatchewan, Regina,
le 19 février 1973, par André Fortier,
directeur du Conseil des Arts du
Canada.

Déclarations et discours

Le Conseil des Arts du Canada, en quête d'excellence dans une société démocratique. Allocution prononcée en anglais à Cambridge, Massachusetts, le 6 juillet 1977, devant l'Annual Management Development Program du Harvard University Institute in Arts Administration, par Charles A. Lussier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Les arts dans la communauté canadienne. Allocution prononcée à Vancouver, le 30 avril 1977, à l'assemblée annuelle du Conseil canadien de la musique, par Timothy Porteous, directeur associé du Conseil des Arts du Canada.

Le Conseil des Arts et la danse. Adaptation française d'une allocution prononcée à Halifax au Dalhousie Arts Centre, le 9 août 1976, au congrès de l'Association de la danse au Canada, par Charles A. Lussier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Les arts au Canada sont-ils plus favorisés qu'aux États-Unis? Adaptation française d'une allocution prononcée à Boston, le 9 juin 1976, au congrès de l'American Symphony Orchestra League, par Timothy Porteous, directeur associé du Conseil des Arts du Canada.

Développement musical et restrictions financières. Adaptation française d'une allocution prononcée le 8 mai 1976, à l'occasion du congrès annuel du Conseil canadien de la musique tenu à Guelph, Ont., par Charles A. Lussier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Mécénat privé et mécénat public. Adaptation française d'une allocution prononcée à Toronto le 7 mai 1976, et en affaires publiques, par Charles A. Lussier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Le Conseil des Arts et la vie artistique en Saskatchewan. Allocution prononcée à Saskatoon le 1er mai 1976, à l'occasion de la conférence "SaskART-chewan", par Timothy Porteous, directeur associé du Conseil des Arts du Canada.

Carrières et débouchés dans le monde des arts. Adaptation française d'une allocution prononcée à Vancouver le 2 octobre 1975, à la réunion annuelle de l'International Council of Fine Arts Déans, par André Fortier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

L'orchestre symphonique a-t-il un avenir au Canada? Discours prononcé à Hamilton, Ont., le 28 avril 1974, au congrès de l'Association des orchestres canadiens et de l'Ontario Federation of Symphony Orchestras, par André Fortier, directeur du Conseil des Arts du Canada.

Incidences de certaines grandes compagnies de spectacle sur l'économie canadienne. Étude exécutée par Urwick, Currie et Associés Ltée, conseillers en administration. Septembre 1974.

Analyse de certains emplois dans le domaine des arts du spectacle. Étude statistique exécutée par le ministère de la Main-d'œuvre et de l'immigration, 1972. Juillet 1974.

Le Groupe des vingt-neuf. Étude statistique sur le financement et le fonctionnement de vingt-neuf entreprises de spectacle. 1966-1972, par Mary C. Sullivan, Section de la recherche et de l'analyse, Conseil des Arts du Canada. Octobre 1973.

La danse au Canada: orientations. Étude exécutée par McKinsey et Compagnie, conseillers de direction. Avril 1973.

Modes d'assistance financière aux arts du spectacle au Canada. Rapport préparé par Frank T. Pasquill, de l'Université York. Février 1973.

Publications de l'Office des

tournées

Annuaire du spectacle pour les tournées au Canada (1977-1978), Volume I

Bulletin de l'Office des tournées

(publication trimestrielle)

Guide pour les directeurs de tournées.

Prix: \$5.

Guide de l'organisateur de spectacles en tournée. Prix: \$5.

Divers

Les arts au Canada en 1975—Aperçus.

Document préparé par Duncan Cameron à la demande du Conseil des Arts du Canada à l'occasion de la conférence sur les arts et les média, tenue au Centre national des Arts à Ottawa, les 15 et 16 mai 1975.

Gleanures sur les conseils d'administration des entreprises artistiques. Recueil établi par le Service d'information du Conseil des Arts du Canada. Mars 1971.

Peinture canadienne contemporaine de la Banque d'œuvres d'art, ensemble de 100 diapositives de la collection de la Banque d'œuvres d'art. Prix \$75. (La liste des œuvres sera envoyée sur demande).

**Brochures et dépliants concernant
les programmes courants du
Conseil**

Le Conseil des Arts et ses programmes

Aide aux artistes

Aide à la création littéraire et à l'édition

Aide à la publication et à la promotion

d'œuvres musicales canadiennes

Banque d'œuvres d'art

Office des tournées

Programme Explorations

Programme de musiciens-animateurs

Echanges culturels

Bourses du gouvernement du Canada

aux ressortissants étrangers;

Echanges universitaires internationaux:

programmes administrés par le Conseil

des Arts du Canada;

Subventions aux institutions culturelles

canadiennes pour favoriser la venue

d'artistes étrangers.

- 1- *Rapport de la Commission sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences, 1949-1951*, Ottawa, Imprimeur du Roi, 1951.
- 2- André Fortier, «Le rôle du gouvernement dans le développement de la culture et des arts au Canada», discours prononcé lors du Colloque sur la culture canadienne au XXe siècle, tenu à Washington le 23 mars 1977. Ottawa, Secrétariat d'Etat, 1977.
- 3- Charles Lussier, «Le Conseil des Arts du Canada, en quête d'excellence dans une société démocratique», allocution prononcée le 6 juillet 1977, devant l'Annual Management Development Program du Harvard University Institute in Arts Administration, Ottawa, Conseil des Arts du Canada, 1977.
- 4- George Woodcock, «Crosscurrents: Democracy and the Arts, or, the Grecian Giffs», *Vanguard* (août 1976), Vancouver Art Gallery.
- 5- Lord Redcliffe-Maud, *Support for the Arts in England and Wales*, Londres, Calouste Gulbenkian Foundation, UK and Commonwealth Branch, 1976.
- 6- Lord Redcliffe-Maud, *op. cit.*
- 7- T. H. B. Symons, *Se connaître. Rapport de la Commission sur les études canadiennes*, Ottawa, Association des universités et collèges du Canada, 1975.
- 8- David Rockett, *Coming to Our Senses: The Significance of the Arts for Education and Americans*, rapport du Arts, Education and Americans Panel of the American Council for the Arts in Education. New York, McGraw Hill, 1977.
- 9- Organisation de coopération et de développement économique, *Examen des politiques nationales d'éducation: Canada*, Paris, OCDE, 1976.

Il est encore trop tôt pour donner une formulation définitive aux multiples questions que l'on peut se poser sur le rôle et l'avenir du Conseil des Arts. Nous n'avons voulu, dans le présent document, ni dresser de bilan, ni tirer de conclusions, mais seulement amorcer la discussion. Nous laissons au lecteur le soin de formuler ses propres interrogations et—nous l'espé-

rons vivement—de proposer quelques réponses. Puissent-elles donner lieu, au cours des prochains mois, à un vif et fructueux dialogue.

Formation et recherche

Nous avons déjà rappelé l'importance de l'apprentissage, par opposition aux études universitaires régulières. Notons qu'en 1965-1966, le Conseil inaugurerait un programme d'apprentissage pour les jeunes désirant travailler dans les coulisses avec des compagnies de théâtre, de ballet et d'opéra. Abandonné faute d'argent, ce projet pourrait être repris et étendu à toutes les disciplines artistiques auxquelles il serait applicable.

Il serait utile de créer un programme régulier d'aide à la recherche en arts. Enseignants, étudiants, artistes et profanes ont besoin, pour se renseigner, d'avoir accès à des études sérieuses et bien documentées, dans tous les domaines artistiques.

Programmes du Conseil des Arts intéressant les jeunes

Le Conseil s'occupe de plus en plus de programmes dont bénéficient, en dernière analyse, les jeunes. Signalons par exemple la création récente des prix de littérature de jeunesse, l'aide aux périodiques pour enfants et adolescents, et le nombre croissant de subventions attribuées pour la présentation de pièces de théâtre et de concerts pour la jeunesse.

Le Conseil pourrait, à partir de cette base, exercer une action plus poussée. Peut-être y aurait-il lieu d'établir à cette fin un service spécial, qui prendrait l'avis de personnes et de groupes compétents.

Contacts avec des artistes professionnels

Les contacts avec des artistes professionnels peuvent, sans aucun doute, renouveler l'enseignement des arts. C'est aux élèves cependant, comme l'ont montré certaines études, que de tels contacts sont le plus profitables.

Le Conseil pourrait aider les artistes à apporter une contribution efficace au processus d'éducation. De concert avec les organismes provinciaux et les associations nationales qui se consacrent à la promotion des arts pour la jeunesse, il pourrait encourager la diffusion d'informations sur les expériences réussies d'animation artistique dans les écoles; faire connaître aux artistes les meilleures façons d'intéresser un auditoire scolaire; aider à la production de matériel (bandes vidéo, etc.) pour préparer les visites des artistes; et, en général, faire prendre conscience aux artistes de l'intérêt et des possibilités qu'offre l'animation artistique en milieu scolaire.

Au besoin, on pourrait prendre des dispositions spéciales pour aider les artistes résidents subventionnés par le Conseil à s'adapter au travail en milieu scolaire.

disciplines artistiques par des contacts avec des artistes professionnels. Il serait peut-être bon également d'instituer des rencontres semblables à celles que tient l'Office des tournées pour les organisateurs de spectacle, à l'intention des professeurs qui organisent des visites d'artistes à l'école.

Matériel didactique et formation

des enseignants

Le rapport Symons sur les études canadiennes et le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)⁹ sur les politiques d'éducation au Canada signalent la pénurie de matériel didactique dans les arts. Le Conseil pourrait subventionner la production de documents de ce genre, ou en produire lui-même (en publiant à grand tirage, par exemple, des reproductions d'art contemporain destinées aux écoles, comme il est mentionné au chapitre précédent). La formation des enseignants n'est pas du ressort du Conseil, mais celui-ci pourrait encourager les artistes professionnels à y participer. Il pourrait aussi subventionner des programmes d'enrichissement grâce auxquels les spécialistes de l'enseignement des arts et certains autres professeurs se tiendraient au courant de l'évolution des

cation et les arts, qu'elle mettra à jour tous les deux ans à partir de 1979-1980. Plusieurs organismes provinciaux, notamment le Conseil des arts de l'Ontario, consacrent des efforts importants à l'initiation artistique de la population d'âge scolaire.

Le Conseil des Arts du Canada ne pourrait apporter une contribution utile dans ce domaine sans une étroite consultation avec les administrations publiques, à tous les niveaux, et les organismes non gouvernementaux. Peut-être même faudrait-il créer une caisse fédérale spéciale, comme on l'a fait pour l'enseignement du français, en vue de financer des initiatives nouvelles et de mettre les arts à la portée de tous, tant dans les localités rurales que dans les villes.

actuellement subventionnées par le Conseil. Ce serait par ailleurs un moyen de rendre les arts plus accessibles à la population non urbaine.

Le Conseil pourrait tenir compte, en cette matière, d'une autre considération: la nécessité de cultiver la compréhension mutuelle entre Canadiens de toutes régions et de toutes cultures.

Comme disait le professeur T.H.B. Symons dans son rapport sur les études canadiennes,

«Les arts d'interprétation doivent jouer un rôle particulièrement important dans un pays bilingue et multiculturel. Nous pouvons arriver à mieux nous connaître, grâce au miroir des arts d'interprétation. Nous pouvons aussi, grâce à eux, nous mieux connaître les uns les autres.»⁷

Des organismes comme la Conté-rence canadienne des arts et la Canadian Society for Education through Art ont beaucoup épilogué sur l'urgence d'accorder aux arts la place qui leur revient dans les programmes scolaires. Aux États-Unis, on a publié cette année sur ce sujet une étude qui fera époque: *Coming to Our Senses*.⁸ Statistique Canada prépare une enquête sur l'édu-

façons de voir et d'entendre, les efforts que nous pourrions déployer pour l'aider lorsqu'il aura atteint l'âge adulte seront en grande partie perdus. Si, au surplus, l'école n'amène pas l'enfant à comprendre les moyens de communication utilisés par l'artiste, il demeurera étranger au langage de l'art.

Bien que l'éducation soit clairement de la compétence des provinces, le Conseil a pour mission de «développer et favoriser l'étude et la jouissance des arts, de même que la production d'œuvres s'y rattachant». En interprétant littéralement la première partie de cet énoncé, le Conseil pourrait bien donner la primauté à l'objectif suivant: que tous les enfants du Canada puissent faire l'expérience des arts profession-nels de bonne qualité avant de quitter l'école.

Un vaste programme de sensibilisation artistique formerait des amateurs d'art et contribuerait ainsi à faire vivre, dans l'avenir, des artistes et des groupes

En négligeant d'intégrer les arts au processus éducatif, et cela dès la maternelle, on prive les artistes de clients éventuels. Car il est connu que les amateurs d'art les plus fervents sont ceux, qui, dans leur enfance, ont eu l'occasion de fréquenter des spectacles ou expositions de bonne qualité.

Le Conseil s'est toujours préoccupé de la place accordée aux arts dans les écoles. C'est un thème qu'on retrouve régulièrement dans ses rapports annuels, en particulier dans le neuvième (1965-1966):

«Notre action doit constamment tenir compte des résultats de la formation artistique ou de l'absence d'une telle formation. Nous n'entendons pas par là la formation méthodique en vue d'une carrière, mais "l'éducation de la sensibilité de la personne entière". Or le rôle du Conseil est précisément d'aider à nourrir cette sensibilité une fois qu'elle est formée et que le sujet est devenu conscient de ses exigences. Mais si l'école ne favorise pas l'éveil de la conscience artistique chez l'enfant, si elle ne lui inculque pas, en même temps que des idées nouvelles, de nouvelles

Explorations	Programmes s'adressant aux	La publication d'articles sur l'aide
Artistes résidents	petites localités et aux non-	attribuée par le Conseil dans les petites
Musique	professionnels	localités rendrait grand service aux
Aide aux chorales amateurs	Ci-dessous, la liste des principaux programmes et services du Conseil	autres localités qui songent à des initiatives artistiques. Ces articles pourraient
Musi- ciens-amateurs	destinés aux petites localités et aux non-	sous forme de monographies ou dans un
Tournées	description générale dans une brochure	bulletin du Conseil. Il pourrait y être
Diffusion d'informations (<i>Bulletin</i> , <i>Annuaire du spectacle</i>)	qui sera distribuée sur demande par le	question, par exemple, de l'organisa-
Services de consultation	Conseil, pour obtenir des renseignements plus détaillés sur chacun de ces	tion de conseils des arts régionaux, de
Ateliers pour les organisateurs locaux	qu'il les administre. (Voir à la page 25,	l'apport des compagnies de théâtre et
Subventions pour la présentation locale	la liste des publications du Conseil dans	de mime à la création d'œuvres d'inspi-
de spectacles en tournée	le domaine des arts.)	rations régionales, de tournées de spec-
Danse		tacles dans les écoles, d'orchestres
Programme de professeurs invités		Il serait utile d'étudier la répartition
Lettres et édition		géographique des subventions, province
Rencontres avec des écrivains		par province, en comparant si possible
Dons de livres		les subventions fédérales, provinciales
Arts plastiques		et municipales. Ici encore, des consul-
Visites d'artistes		tations entre les divers paliers de gou-
Bureau régional, provinces de		vernement permettraient de signaler
l'Atlantique		aux administrations compétentes les
		Tout en intensifiant ses relations à
		l'intérieur du Canada, comme il a été
		proposé, le Conseil pourrait étudier les
		initiatives de développement culturel
		ayant valeur d'expérience et échanger
		des informations à ce sujet avec les
		pays étrangers.

*tence professionnelle en une forme d'art particulière, mais des techniques propres à susciter de l'intérêt pour toute forme d'art. Il estime avoir atteint son but lorsqu'on n'a plus besoin de lui, lorsque, sous son impulsion, la population locale a produit ses propres artistes animateurs».*⁶

Les petites localités ont particulièrement besoin d'être informées. Il leur serait utile de pouvoir participer dans une plus large mesure au programme d'aide à la communication du Conseil. Ce programme pourrait servir à subventionner des échanges d'idées par bandes vidéo, et des ateliers dirigés par des artistes résidents, à la demande de n'importe quel groupe intéressé. Dans les petites localités, et les grandes villes également, on a besoin d'informations en matière de locaux et d'équipements, et notamment sur les frais généraux et d'utilisation d'immeubles réaménagés. Le Conseil pourrait étudier la possibilité de répondre à ce besoin, peut-être en indiquant dans un bulletin où s'adresser pour obtenir les renseignements.

, pourrait faire circuler des expositions dans les petites localités, renseigner plus largement le public sur sa collection de diapositives, et organiser des séances d'étude, dirigées par des artistes-animateurs, où la documentation serait fournie par la Banque. Il pourrait y avoir des programmes pilotes de formation d'artistes animateurs (stages compris), qui offriraient une formation professionnelle complète aux artistes montrant des aptitudes particulières pour le travail d'animation. Lord Redcliffe-Maud décrit ainsi le rôle de l'artiste-animateur : «Les artistes-animateurs cherchent plus à stimuler les autres qu'à se produire. Leur but professionnel est d'encourager les gens de tout âge et tout niveau d'instruction à participer à des activités artistiques librement choisies. Ils sont convaincus que la population doit non seulement contrôler l'usage des bâtiments et du matériel destinés aux arts, mais doit elle-même déterminer les besoins et refuser de jouer exclusivement le rôle de spectateur passif. L'artiste-animateur est lui-même un professionnel d'une ou plusieurs formes d'art, ou encore un animateur à temps plein ou partiel possédant, non une compé-

artistique, mais que, donnant à cette notion un sens plus large, il s'appliquerait à cultiver la qualité et à en relever le niveau général. D'autres programmes pourraient se prêter à une extension semblable. Celui des artistes résidents, par exemple, pourrait s'étendre aux écoles, particulièrement aux écoles primaires. Quant aux musiciens-animateurs, ils pourraient céder la place à des artistes-animateurs de toutes disciplines, choisis par des jurys ou siègeraient des personnes versées en animation communautaire. En ce qui concerne les tournées, le Conseil pourrait diriger son action vers le public, en organisant par exemple des voyages en autobus vers des centres de spectacles ou d'expositions (on se souvient du Train du Conseil des Arts, inauguré en 1959, et qui amenait chaque année 200 étudiants du secondaire, choisis parmi les plus doués, au Festival de Stratford) ; il pourrait aussi instituer des séances d'étude à l'intention des artistes-animateurs attachés à des organismes qui accueillent des compagnies en tournée. La Banque d'œuvres d'art

L'animation artistique en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

L'animation artistique a pris un grand essor depuis quatre ans, non seulement au Canada mais aussi en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Le Conseil des arts de Grande-Bretagne commence à faire le bilan d'un programme expérimental d'animation artistique instauré en 1974 sur la recommandation d'un groupe de travail, le Community Arts Working Party, présidé par le professeur Harold Baldry. Lord Redcliffe-Maud, dans une publication intitulée *Support for the Arts in England and Wales*, s'est attaché particulièrement à la question du développement des arts dans la collectivité locale, et au rôle d'animation des artistes. Selon lui, l'animation artistique serait

«un processus particulier d'activité artistique plus qu'un produit particulier de cette activité, processus qui vise à susciter l'action de la population locale dans son ensemble, plutôt qu'à répondre à l'intérêt passif de la minorité (estimée souvent à 5% de la population totale) qui fréquente régulièrement les concerts, l'opéra, le ballet et le théâtre ou les expositions d'arts plastiques...»

Ce mouvement d'animation artistique a donné naissance à une association of d'artistes-animateurs (Association of Community Artists), fondée à des fins d'échanges et d'information. Aux Etats-Unis, un certain nombre de programmes fédéraux, dont plusieurs à frais partagés, sont conçus pour stimuler le développement culturel de la masse. Au moins deux enquêtes touchant la croissance des activités artistiques locales se poursuivent actuellement à l'échelle nationale.

Possibilités de développement local et régional

Si l'on examine les programmes actuels du Conseil des Arts touchant le développement local et régional, on s'aperçoit qu'ils offrent au moins six possibilités d'expansion.

Les deux premières se rapportent à la création de bureaux régionaux et au programme Explorations. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment dans le chapitre sur les politiques du Conseil, celui-ci a déjà approuvé en principe la création de six bureaux régionaux, dont l'un desservira le Nord, considéré pour la première fois comme région distincte. Explorations ne peut actuellement répondre qu'en une infime mesure aux besoins locaux. En élargissant les cadres de ce programme et en s'assurant la collaboration des administrations provinciales, le Conseil pourrait attribuer ses bourses et subventions en fonction des besoins et des intérêts exprimés par la collectivité locale. Ce qui veut dire, non pas qu'il renoncerait à promouvoir la qualité

Le développement artistique au niveau local

Il existe aujourd'hui un courant d'opinion favorable à une intensification des activités du Conseil au niveau local.

Un peu partout, d'après les bruits qui parviennent au Conseil, on semble vouloir donner au développement artistique et culturel une assise communautaire. Ainsi, le conseil des arts de Yarmouth (Nouvelle-Ecosse) a demandé au Conseil de bien vouloir considérer «les besoins particuliers des entreprises artistiques locales». A Grande Prairie (Alberta), au cours des réunions publiques convoquées par le Conseil en 1976, on a dit que celui-ci rendrait service aux groupes culturels des petites localités en leur faisant connaître les réalisations de groupes semblables ailleurs au Canada. Ceux qui s'expriment ainsi réclament des services autant que des subventions. En plusieurs provinces, les groupes locaux

manifestent beaucoup de dynamisme. En Saskatchewan, une association de quinze conseils locaux (Organization of Saskatchewan Arts Councils) a organisé, en collaboration avec l'Office des tournées du Conseil des Arts, des tournées de concerts de Maureen Forrester et Jon Vickers. En Colombie-Britannique, plus de 400 représentants de municipalités et de groupes culturels ont assisté récemment à des conférences sur le développement des arts dans les collectivités locales.

Les provinces ont un large éventail de programmes d'aide au développement local et régional, programmes qui s'appliquent aux conseils des arts, aux tournées de spectacles, aux ateliers, aux artistes résidents, aux fanfares et harmonies, aux groupes de théâtre et aux chorales. Les arts, cependant, ont connu un développement inégal dans les diverses provinces, à cause de la grande disparité des politiques et des ressources économiques ainsi que des différences géographiques, historiques et culturelles. Ce phénomène a été mis en relief par la Conférence canadienne

des arts (CCA) dans une communication sur le Bill C-26, présentée au Comité permanent de la Radiodiffusion, des films et de l'assistance aux arts de la Chambre des communes.

La CCA a évoqué des «disparités régionales artistiques», parallèles aux disparités régionales économiques; elle a demandé au gouvernement du Canada d'envisager des politiques et programmes pour corriger la situation. Quel devrait-être, à cet égard, le rôle du Conseil des Arts?

L'un des principaux objectifs du Conseil des Arts est de développer la conscience artistique de la population. Cela suppose, en fin de compte, un effort d'éducation, commence dès l'école primaire, grâce auquel la connaissance et l'ap-prentissage des arts seraient accessibles à tous. Comme le disait M. Charles Lussier, directeur du Conseil, dans un discours qu'il prononçait récemment à l'Université Harvard, «Pour «populariser» ou démocratiser la culture, il ne suffit pas de rendre plus accessibles les «produits culturels». Il faut que la population participe elle-même au processus de création culturelle».³

Le Conseil pourrait jouer un rôle actif à cet égard en favorisant la mise au point de programmes de sensibilisation conçus non seulement pour informer, mais pour cultiver la créativité; non seulement pour faire accepter et apprécier les créations des autres, mais pour développer la création personnelle.

Les possibilités sont grandes dans ce domaine, et l'élan est déjà donné. Le critique George Woodcock a écrit: «On ne peut—sans abaisser les critères—aviver tout à coup un intérêt qui, de toute façon, continue à s'accroître

Possibilités—

Développement artistique au niveau local et régional

*tranquille, de son propre élan, sans sursauts spectaculaires».*⁴

En 1973-1974, le Conseil a pris trois initiatives qui ont joué un rôle important dans le développement culturel local et régional: il a créé l'Office des tournées et le programme Explorations, et s'est doté d'un bureau régional dans les provinces de l'Atlantique. En 1972, les Musées nationaux avaient annoncé une politique destinée à favoriser la croissance et l'activité des musées locaux dans tout le Canada et à augmenter le nombre d'expositions itinérantes offertes aux régions isolées (parfois dans des voitures de chemin de fer). Ces diverses mesures, de même que le Programme d'initiatives locales et Perspectives-Jeunesse (programmes fédéraux) et ceux qui ont suivi, ont donné au développement culturel local et régional une impulsion inattendue. Si le Conseil décidait d'intensifier son action dans ce secteur, il ne ferait donc que donner plus d'ampleur à une politique déjà engagée, et qui vise à

répartir plus également, à travers le pays, les possibilités de contact avec l'art. Le rapport annuel du Conseil pour l'année 1975-1976 montre l'extension de l'aire géographique touchée par les subventions depuis 1972-1973. Dans les arts de la scène, par exemple, le Conseil a soutenu en 1975-1976 un total de 153 institutions musicales réparties dans 52 villes, alors que trois ans plus tôt, les chiffres correspondants étaient 68 et 20; pour le théâtre, 102 compagnies dans 38 villes en 1975-1976, soit à peu près le double des chiffres de 1972-1973; pour la danse, la progression est la même. Par ailleurs, durant la même période, le nombre de localités où le Conseil a subventionné une maison d'édition a doublé, et le nombre de celles ayant une galerie d'art est passé de 20 à 32.

Il va sans dire que, pour réussir, toute nouvelle entreprise de développement des arts au niveau local ou régional devra être assurée de la collaboration soutenue, financière et autre, des administrations fédérale, provinciale et municipale.

culturels; il offre, par l'entremise de son Office des tournées, des journées d'étude sur l'organisation de tournées de spectacles; il vient de mettre sur pied, au Service de la danse, un programme d'aide à la formation d'administrateurs de compagnies de spectacles. Tout cela n'est cependant qu'un début, et le Conseil pourrait peut-être songer à établir un programme général de formation s'adressant, notamment, aux critiques, aux administrateurs de centres culturels et aux responsables de la programmation dans les médias. Il pourrait aussi demander au ministre de la Main-d'œuvre et de l'immigration d'élargir les cadres de son programme d'aide à la formation.

La diffusion des arts ne peut être efficace sans un système d'information qui fasse connaître au «consommateur» éventuel les «produits» de la création artistique. Le Conseil devrait-il jouer lui-même ce rôle d'informateur et, à cette fin, augmenter son personnel et créer une banque d'informations? Ou devrait-il plutôt s'en remettre à un organisme non gouvernemental, quitte à le subventionner?

Le Service des lettres et de l'édition du Conseil subventionne la préparation de recensions de livres, qui sont distribuées aux postes de radio, aux journaux et aux périodiques. Le *Bulletin* et l'*Annuaire* de l'Office des tournées, les répertoires de l'Association des orchestres canadiens et l'*Opera Registry of Canada* (ces deux derniers, grâce à l'aide du Conseil), offrent aux organisateurs de spectacles et de concerts des renseignements sur les artistes de

toutes les régions du pays. Le Conseil pourrait, en outre, envisager la création d'un bulletin de nouvelles pour faire mieux connaître les activités de sa «clientèle» et les ressources du monde artistique. Une telle publication pourrait servir en même temps à améliorer la communication entre le Conseil d'une part et ses clients, les députés, les organismes gouvernementaux et le public, d'autre part.

il est vrai, offre une aide indirecte aux centres de spectacle en organisant des ateliers de formation pour leurs administrateurs. Peut-être le Conseil pourrait-il quand même mettre à la disposition de ces centres des subventions de fonctionnement, encore que ce rôle soit déjà exercé par maintes provinces et municipalités et soit—de l'avis de certains—plutôt de leur ressort.

D'autres locaux et établissements—bibliothèques publiques, départements universitaires d'éducation permanente, collèges communautaires, cégeps et écoles—sont mis à contribution pour «écouler» les «produits» de la création artistique. Mais le Conseil n'a fait qu'effleurier jusqu'à présent les possibilités de ces établissements.

Si importante que soit la question des locaux, la diffusion et la mise en marché de l'art continuent de reposer avant tout sur l'imprimé, la radio et la télévision. Plusieurs voies s'ouvrent au Conseil de ce côté: encourager les journaux et la presse électronique à accorder une plus large place aux arts, et les y aider en leur fournissant une meilleure documentation; subventionner la production d'émissions sur les arts (comme fait la National Endowment for the Arts aux Etats-Unis) pour les postes de radio et de télévision privées; éducatifs et communautaires; aider à la formation de journalistes compétents dans les arts, soit en élargissant le programme de bourses de voyage qui leur est déjà accessible, soit en finançant des colloques et journées d'étude à leur intention. Par ailleurs, le Conseil pourrait encourager la conservation sur film des créations chorégraphiques canadiennes. Il n'existe qu'un très petit nombre de films sur la danse, et les quelques spectacles réalisés pour la télévision sont sur bandes vidéo et ne peuvent servir à l'enseignement; en conséquence, de nombreuses créations chorégraphiques de qualité tombent dans l'oubli. On commence à peine à exploiter les possibilités qu'offrent les médias pour la

diffusion des arts et la communication par les arts.

Les médias électroniques constituent à la fois une forme d'art et un outil d'animation. Il conviendrait peut-être que le Conseil établisse un programme bien structuré aux termes duquel disques, bandes sonores et bandes vidéo seraient subventionnés.

Un des principaux obstacles à la diffusion des arts réside dans la pénurie de spécialistes possédant l'imagination et l'expérience nécessaires dans ce domaine. Le Conseil attribue quelques subventions pour la formation d'administrateurs des arts; il subventionne, dans le cadre du programme Explorations, mais pour une période initiale seulement, des animateurs de centres

chercher des moyens d'assurer une plus large diffusion aux catalogues d'exposition dont il finance la publication. Les maisons d'édition reçoivent du Conseil des subventions globales pour la publication de livres canadiens. Le Conseil pourrait accroître son aide à l'industrie du disque, par exemple en offrant des subventions semblables aux éditeurs et distributeurs de disques afin qu'ils puissent enregistrer, promouvoir et diffuser les réalisations des compositeurs et interprètes canadiens. Le Conseil pourrait aussi favoriser la mise en place de nouveaux réseaux de diffusion des arts. Depuis 1967, un grand nombre de centres de diffusion ont vu le jour grâce à l'aide des pouvoirs publics. Les galeries d'art coopératives, fondées et administrées par des artistes professionnels, reçoivent de l'argent du Conseil pour réaliser des projets particuliers, mais dans les arts du spectacle, les centres d'art et autres lieux indispensables à la diffusion ne bénéficient pas d'un pareil avantage, bien que certains artistes qui s'y produisent reçoivent des subventions du Conseil. L'Office des tournées,

tion que les lettres et les arts du spectacle. Peut-être faudrait-il intensifier les efforts dans ce secteur. Le Conseil pourrait, par exemple, modifier son programme d'aide aux représentants d'artistes (Concerts Canada) afin d'y admettre les galeries d'art, lorsqu'elles jouent, elles aussi, le rôle de représentants d'artistes. (Notons cependant que ces galeries bénéficient déjà de l'aide du Conseil, environ 70 pour cent des acquisitions de la Banque d'œuvres d'art se faisant par leur entremise.) Le Conseil pourrait aussi créer son propre programme d'édition; publier, notamment, des recueils périodiques de photographies réalisées par ses boursiers; éditer à fort tirage, et distribuer dans les écoles, des gravures d'artistes contemporains. Il pourrait aussi.

L'aide à la création artistique, pour im-
portante qu'elle soit, n'est qu'un aspect de la mission du Conseil; une fois les œuvres créées, il est indispensable qu'elles puissent être mises en scène, exposées, publiées, vendues. Vu sa vaste connaissance de l'activité artistique canadienne, le Conseil ne pourrait-il pas aider, dans une plus large mesure, à la mise en marché et à la promotion des œuvres d'art?

Les programmes actuels en ce domaine concernent la promotion et la diffusion de livres et de périodiques, les tournées publicitaires d'écrivains, l'aide aux représentants d'artistes et aux tournées de spectacles. Du côté des arts plastiques, notons aussi les expositions itinérantes de la Banque d'œuvres d'art, au Canada et à l'étranger, et l'aide attribuée aux cinémathèques pour la diffusion de films.

Il semble cependant que les arts plastiques, cinéma et vidéo compris, n'ont pas été aussi bien servis par les systèmes de promotion et de distribu-

Le Conseil et les organismes publics—fédéraux, provinciaux et municipaux—se consultent de plus en plus, mais pas suffisamment encore. Ces consultations pourraient être élargies et systématisées, et le Conseil en tirerait profit pour la formulation de ses politiques.

L'Assemblée des administrateurs d'art du Canada, organisme composé de représentants de haut rang de toutes les provinces, des territoires et du gouvernement fédéral, entend susciter la collaboration en matière d'information et de programmation artistique; mais elle ne compte pas, évidemment, de délégués municipaux.

On pourrait peut-être songer à d'autres mécanismes de consultation, par exemple une conférence gouvernementale tripartite. Une telle conférence pourrait étudier les chevauchements et les lacunes des programmes actuels et chercher un meilleur usage de l'argent des contribuables. Et si la conférence s'avérait utile, pourquoi ne pas la rendre permanente?

Pour sa part, le ministère des Affaires extérieures consulte les agents du Conseil des Arts avant de décider du choix des artistes canadiens et des spectacles et expositions artistiques à présenter à l'étranger. Les résultats de cette collaboration peuvent être illustrés par deux exemples: la grande exposition de peintres canadiens contemporains, composée d'œuvres tirées de la collection de la Banque d'œuvres d'art, qui est en ce moment en tournée dans divers pays du monde, et les concerts de musique canadienne contemporaine présentés à Londres et Paris, du 4 au 17 novembre dernier, à l'enseigne de *Musicanada*. Pour faire connaître les artistes canadiens à l'étranger, on pourrait multiplier les initiatives de ce genre. Des considérations de politique étrangère entrent évidemment en ligne de compte pour le choix et la promotion des artistes appelés à représenter ainsi le Canada. Néanmoins le Conseil des Arts, selon les termes mêmes de sa loi constitutive, pourrait s'intéresser davantage à la promotion des arts canadiens à l'étranger. Il lui serait plus facile qu'à un ministre, par exemple, d'étendre les possibilités offertes aux peintres et

sculpteurs canadiens à l'étranger. Le gouvernement peut difficilement cautionner des manifestations qui ne sont pas «représentatives». Pourtant, certaines des meilleures expositions d'art portent sur l'œuvre d'un seul artiste, et ne sont donc pas représentatives de l'ensemble du pays.

D'autres mesures pourraient être envisagées. Le Conseil ne devrait-il pas, par exemple, multiplier ses bourses de voyage pour artistes, afin de permettre à plus d'artistes canadiens de faire des voyages plus fréquents et prolongés à l'étranger, en vue de leur perfectionnement professionnel? Et il y aurait sans doute d'autres moyens de promouvoir les réalisations de nos artistes à l'étranger.

Consultation et collaboration avec d'autres organismes publics

Il y a vingt ans, le Conseil des Arts était pour ainsi dire la seule source importante d'aide aux arts au Canada. Auparavant, il existait bien quelques régimes municipaux et provinciaux d'assistance aux arts (le premier régime provincial fut celui du Saskatchewan Arts Board, constitué en 1949), mais depuis la création du Conseil des Arts, et surtout durant la dernière décennie, cette forme d'intervention a connu un développement prodigieux.

Le sous-secrétaire d'Etat, M. André Fortier déclarait récemment, à ce propos :

Les provinces viennent maintenant beaucoup en aide aux arts; elles le font suivant leurs propres priorités qui reflètent des préoccupations régionales tout aussi valables que celles du gouvernement central. Les questions touchant la culture sont de plus en plus importantes et complexes et je pense qu'il faudra arriver à plus de coordination et de collaboration entre tous les niveaux de l'administration publique pour les résoudre conformément aux besoins et aux aspirations profondes des Canadiens.²

grandes ressources inexploitées de notre époque. Il pourrait rendre de nombreux services, par exemple en proposant des idées nouvelles et en dispensant des conseils financiers. Toutefois, les opinions sont partagées quant au rôle et au caractère représentatif des conseils d'administration, et certains mettent en doute l'opportunité d'intensifier les échanges avec eux. Le Conseil accueillera avec plaisir les communications des personnes qui auraient des vues à exprimer sur cette question.

Le représentant régional du Conseil doit être au courant de tous les programmes du Conseil et connaître intimement les caractéristiques particulières et les besoins culturels de sa région. Il doit par ailleurs être renseigné sur les autres sources de financement, publiques et privées, dans le domaine des arts. Chacun indispensable du réseau de communications, il permet au Conseil—on l'a vu dans les provinces de l'Atlantique—de savoir ce qui se passe dans sa région.

Pour se rapprocher davantage des institutions qu'il subventionne, le Conseil des Arts pourrait s'interroger sur la possibilité d'offrir des services aux conseils d'administration des institutions artistiques et, inversement, sur la possibilité de faire appel à leurs avis pour connaître le point de vue des régions sur l'action du Conseil. Des études récentes ont en effet montré que le bénévolat constitue l'une des

Services

Depuis cinq ans, le Conseil a commencé à élargir la gamme de ses subventions et à inaugurer des services et programmes nouveaux, en vue d'étendre son action au-delà des agglomérations urbaines. Cette réorientation s'est traduite notamment par la création de l'Office des tournées, de la Banque d'œuvres d'art, du programme Explorations et d'un bureau régional dans les provinces de l'Atlantique.

Devant les menaces qui pèsent sur l'avenir du pays, de nombreuses institutions s'interrogent sur les moyens qu'elles pourraient adopter pour accroître la compréhension mutuelle entre les diverses régions et cultures du Canada. Dans cette perspective, les programmes mis en œuvre par le Conseil pour favoriser les échanges et les tournées d'artistes méritent une mention : professeurs invités dans le domaine de la danse, visites d'artistes dans celui des arts plastiques, musiciens-animateurs, tournées de promotion et de rencontres dans le domaine du livre, et subventions de traduction. Il serait possible, en y mettant le prix, d'améliorer et d'élargir ces programmes, et de les rendre accessibles à l'ensemble du pays.

Communications

Si le Conseil des Arts n'est guère connu de la masse de la population, la chose est sans doute due pour une part au fait de ses programmes et orientations qu'avec sa clientèle, c'est-à-dire les artistes, les universitaires et leurs institutions. Ces échanges se faisaient principalement, et se font encore, par les voies suivantes : réunions tenues dans les diverses régions du pays, séances des commissions consultatives, visites sur le terrain par les agents du Conseil et rapports annuels.

Si le Conseil devait jouer un rôle plus actif au sein de la société canadienne, une attitude aussi effacée ne serait plus de mise, et deviendrait même contradictoire. Le Conseil, en effet, aurait alors à s'expliquer davantage à sa clientèle et au public, et à se montrer plus persuasif. Il lui faudrait trouver des moyens d'établir des voies de communica-

cation efficaces, qui lui permettraient non seulement de diffuser des informations, mais aussi de se tenir à l'écoute de toutes les régions du pays.

Le recours à des bureaux régionaux est actuellement à l'essai. S'il est vrai qu'en principe, les programmes du Conseil s'appliquent indifféremment à toutes les régions, il est de plus en plus évident que, dans nombre de régions, ces programmes ne sont guère connus. Depuis 1974, le Conseil est représenté dans la région de l'Atlantique par un agent régional à temps plein, et devant le succès de cette expérience, il a donné son accord de principe, en septembre 1977, à la création d'un réseau de six bureaux régionaux, respectivement pour les provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et le Nord. Le Conseil compte nommer un représentant régional pour les Prairies au cours de l'exercice 1977-1978, et pour la Colombie-Britannique en 1978-1979. Les autres nominations suivront dès qu'il disposera des fonds nécessaires.

Critères

Lorsque, dès le début de son existence, le Conseil eut à préciser le sens de son mandat, il décida que la qualité artistique serait la condition première de l'attribution des subventions. Depuis lors, ce principe a été maintes fois réaffirmé. Pour certains observateurs, il s'oppose à l'idée de « démocratisation et décentralisation », sorte de saupoudrage des ressources du Conseil. Mais on peut se demander si les deux notions—excellence, d'une part, et démocratisation—décentralisation, d'autre part—sont vraiment incompatibles.

Ceux qui ont une influence sur les décisions du Conseil—spécialistes de diverses disciplines, agents, membres de jurys et de commissions consultatives—et parfois le Conseil lui-même—ont, au cours des années, concouru à préciser le sens de cette notion de qualité et d'excellence. Dans certains cas, on a accusé le Conseil d'élitisme, tant à cause des sortes d'art qu'il subventionne qu'à cause des lieux où se produisent les manifestations artistiques. Sur ce dernier point, on a reproché au Conseil d'avoir, par ses politiques, favorisé à l'excès les grandes agglomérations urbaines qui possèdent les ressources financières et artistiques nécessaires pour produire les formes d'art les plus accomplies. Il faut dire toutefois que cette concentration a diminué au fur et à mesure que les budgets du Conseil augmentaient.

La question n'en continue pas moins à susciter de vifs débats au sein du Conseil, des commissions consultatives et des assemblées du personnel. Deux phrases empruntées aux délibérations de la Commission consultative des arts illustrent assez bien, me semble-t-il, une opinion qui se fait jour actuellement :

« On a tort de vouloir définir la qualité ; le Conseil des Arts devrait intégrer à sa notion de qualité une reconnaissance des préoccupations régionales, ce qui suppose une certaine souplesse ». Et encore : « Le mot « qualité » ou « excellence » constitue lui-même un obstacle. Dans le domaine du théâtre, ce qui compte surtout c'est la relation entre l'art et le spectateur, c'est-à-dire la mesure dans laquelle l'art atteint le public ».

Nul doute que le Conseil continuera à remettre en question ses critères de qualité. Certaines interrogations reviennent sans cesse : les personnes et les groupes qui sollicitent des subventions devraient-ils être jugés non seulement d'après la valeur absolue de leurs œuvres, mais en fonction de leur contribution à diminuer au fur et à mesure que les budgets du Conseil augmentent.

financer une création collective du Théâtre Parminou dans une petite localité que l'opéra Louis Riel dans une grande ville ?

le Conseil n'est-il pas aussi justifié de nibles et des niveaux de développement, Compte tenu des ressources disponibles inconvenient sérieux.

tendre à la fois vers ces deux objectifs Le Conseil croit qu'il est possible de

pas lettre morte, et le budget du Conseil se mit à croître (la première augmentation importante, soit la première subvention annuelle votée par le parlement, remonte à 1965) ; toutefois, l'augmentation du budget restait bien inférieure à

celle des besoins.

Les auteurs du Rapport Massey¹

avaient en vue un Conseil qui répondrait à l'urgence des besoins de l'heure.

Jamais, cependant, ils n'auraient

imaginé une croissance aussi rapide de

ces besoins, croissance fortement sti-

mulée, d'ailleurs, par l'action même du

Conseil : dix orchestres symphoniques

subventionnés en 1957, trente en 1977 ;

trois compagnies de théâtre profession-

nelles en 1957, 133 aujourd'hui ; un

programme pour la vidéo, forme d'ex-

pression qui n'existait même pas il y a

vingt ans.

Pendant deux décennies, le Conseil

a dû se livrer à une course essouffante

pour ne pas se laisser distancer par sa

clientèle. Aujourd'hui cependant, il

connaît un certain répit, causé par les

contraintes budgétaires auxquelles le

pays entier est soumis. L'occasion est

donc belle de réexaminer ses objectifs

et les moyens mis en œuvre pour les

atteindre.

C'est dans cette perspective que le

comité de stratégie du Conseil s'est

mis à la tâche. Pour préparer le présent

document, il a procédé à l'examen de

trois grandes questions : les politiques,

les programmes et les structures. L'étu-

de des *structures*, c'est-à-dire de l'or-

ganisation interne du Conseil, des

comités et du personnel, ne peut venir

qu'après celle des autres propositions.

Le Conseil se chargera lui-même de cette

tâche. Entre autres questions à soulever,

mentionnons celles-ci : le système actuel

de jurys, comités de sélection, Commis-

sion consultative et sanction ultime du

Conseil fonctionne-t-il bien ? Ces struc-

tures et méthodes répondent-elles aux

besoins des artistes et du public ? Quels

changements envisager ?

Le comité de stratégie ne s'est pas

préoccupé d'un réaménagement des

budgets actuels du Conseil ; il a cherché

plutôt à ouvrir des voies nouvelles :

augmentation de l'aide à la mise en

marché et à la distribution des

« produits » artistiques créés grâce à

l'aide du Conseil ; encouragement du

développement régional au moyen d'une

assistance accrue aux petites localités ;

soutien de programmes destinés à

élargir la place des arts dans le proces-

sus éducatif. Toute initiative dans ces

trois secteurs doit évidemment tenir

compte du partage des compétences

entre les instances fédérales, muniti-

pal et provinciales, d'où la nécessité

de consultations et d'une concertation

des efforts pour en assurer le succès.

Pour élargir ainsi le champ de ses

activités, notamment par des pro-

grammes nouveaux, un plus grand effort

d'information et de communication et

un style d'action plus affirmé, le Conseil

devra disposer de ressources accrues.

Certes, une plus grande dépendance

financière à l'égard du gouvernement

comporte des risques, mais le Conseil

doit rester, comme il l'a toujours été,

un organisme apolitique et demeurer

au service des artistes et de l'ensemble

de la population.

même un petit ton apologetique, dans ses premiers rapports annuels, pour parler des sommes consacrées aux arts: 639 300 dollars la première année. Sans doute était-ce parce qu'à cette époque, en bien des milieux, les arts étaient encore tenus en suspicion et jugés indignes d'une telle libéralité de la part d'un organisme public.

Cependant, les diverses préoccupations que le Conseil manifestait concernaient moins son activité que son mandat, immense en vérité, et la faiblesse des moyens mis à sa disposition pour l'honorer en tous points. La *Loi sur le Conseil des Arts du Canada*, de 1957, donnait au Conseil une mission des plus large: «développer et favoriser l'étude et la jouissance des arts . . . », de même que la production d'œuvres s'y rattachant».

Ouvrons maintenant le septième rapport annuel. «Le Conseil—y lit-on—a une lourde tâche à accomplir, et il est logique qu'on lui donne les moyens de s'en acquitter». La remarque ne resta

Le Conseil des Arts fut créé à une époque de confiance prospérité. Le premier rapport annuel du tout jeune organisme, publié en mars 1958, pouvait parler de «l'expansion très rapide du Canada et la promesse d'une prospérité encore plus grande et de loisirs plus considérables», et il soulait que son appel fut entendu par «un plus grand nombre d'éducateurs bien doués et enthousiastes, plus d'artistes, plus d'humanistes, plus d'experts en sciences sociales et de penseurs dans tous les domaines».

Vingt ans après, à l'instar de la majorité des organismes créés et financés par le parlement, le Conseil se trouve aujourd'hui dans une période de vaches maigres, avec un budget fort resserré, et il éprouve un grand besoin de remettre sans cesse en question ses activités quotidiennes.

Certes, en sa prime jeunesse, le Conseil n'était ni complètement sûr de ses ressources et de son avenir, ni pleinement satisfait de ses œuvres. Parfois, il s'interrogeait sur ses gestes passés, et pour ce qui est de l'avenir, rien n'était acquis d'avance. Le Conseil employait

participants de l'Ontario, du Québec et des États-Unis et de Grande-Bretagne. En juin suivant, était créé le comité dit «de stratégie», composé de quatre membres du Conseil. À ce comité fut confiée la tâche d'étudier les conclusions de la rencontre de février, notamment dans les secteurs artistiques insuffisamment aidés par le Conseil, et de proposer un programme d'action pour les cinq prochaines années.

Le comité tint plusieurs séances d'août 1976 à juin 1977, mois où son rapport fut soumis au Conseil des Arts. Celui-ci décida de rendre public ce document de travail, avec ses diverses propositions. On profita de l'été pour consulter les membres de la Commission consultative des arts et, dans la mesure du possible, leurs observations furent intégrées au présent texte. Celles qui ne l'ont pas été seront sans doute répétées au cours du débat qui suivra.

Soyons bien clairs. Ce document n'est pas un exposé de la politique du Conseil, mais un outil. Les suggestions et propositions qu'on peut y lire n'ont pour objet que d'amorcer un dialogue, et c'est pourquoi elles ne sont pas

rigoureusement libellées et cataloguées. Par ailleurs, les idées exprimées ne sont pas toutes nouvelles, loin de là. Comme la Commission consultative des arts nous l'a fait remarquer, plusieurs ont déjà été étudiées en comité, écartées ou mises en application sous une forme ou sous une autre et certains programmes ont été essayés, puis suspendus. La nouveauté réside dans le fait que ces éléments s'insèrent dans le cadre conçu par le comité de stratégie: une sorte de «livre vert». Conscient du rôle qui lui incombe en sa qualité d'administrateur de fonds publics, le Conseil veut, par ce document, se mettre au service et à l'écoute des artistes et de toute la population du Canada.

Les propositions formulées dans ce livre vert ne pourront pas recevoir leur application sans une forte augmentation des subsides fédéraux. En effet, et cela est dit clairement, les programmes actuels ne doivent en aucun cas souffrir des nouvelles initiatives. Mais pour recevoir plus d'argent, il faut des idées.

Et ici, nous sommes quasi certains que la plupart, sinon toutes les propositions seront appréciées à leur juste valeur par la source du pouvoir.

Tous ceux qui voudront bien réfléchir sur ce document et mettre leurs observations par écrit sont priés de s'adresser au secrétaire du Conseil, à l'adresse indiquée plus haut.

Je ne voudrais pas conclure sans exprimer ma gratitude aux membres du comité de stratégie qui ont mis leur sagesse et leur énergie au service de la mission qui leur était confiée: Mmes Nini Baird (présidente), de Vancouver et Marjorie Johnston, de Winnipeg; MIM, Eric McLean, de Montréal et Paul Park, de London. Tous quatre lancent ainsi une invitation pressante, à nous, du Conseil, comme à vous, lecteur: faisons en sorte que, plus encore que par le passé, le Conseil soit, durant les cinq prochaines années, à la hauteur de nos espérances.

*La présidente du
Conseil des Arts du Canada,
Gerrude M. Laing, O.C.*

L'année 1977 marque une étape importante dans l'existence du Conseil des Arts. Celui-ci, après vingt années consacrées au service des arts et des sciences humaines, limitera désormais son activité au monde artistique. En effet, le parlement fédéral a adopté, en juin dernier, le projet de loi C-26 portant création d'un nouveau Conseil de recherches en sciences humaines, à même l'actuelle Division des humanités et des sciences sociales, à une date qui sera fixée par proclamation.

Que de changements dans les milieux artistique et universitaire en ces deux décennies ! Certes, nous tirons quelque fierté des nombreuses réalisations que les services et l'aide financière du Conseil ont aidé à voir le jour. Toutefois, surtout depuis quelques années, nous nous rendons mieux compte que, si nous avons beaucoup fait, nous avons peut-être donné l'impression de trop peu écouter, que, si nous sommes montés souples et accueillants dans certains cas, nous avons peut-être fait montre, dans d'autres cas, d'une certaine suffisance.

Opinions sévères, en vérité, et qui appellent une réponse nuancée. Il est bien sûr que le Conseil s'est constamment interrogé, tout au long de son existence, sur le sens de son mandat. Mais il n'a jamais porté cette interrogation sur la place publique. Or, tel est précisément l'objet de ce document : d'une part, soulever quelques questions sur le rôle que devra jouer demain le Conseil au Canada, sachant que, désormais, sa compétence le portera exclusivement au service des arts ; d'autre part, associer les créateurs et les amateurs d'art—producteurs, interprètes, public (tous contribuables)—à cet effort d'orientation, en les invitant à s'exprimer publiquement.

Pour établir la genèse de ce document, il faut remonter au mois de février 1976, date d'une réunion extraordinaire des membres et des cadres supérieurs du Conseil, auxquels s'étaient joints un délégué du Secrétariat d'Etat, quelques

4 Avant-propos, par Gertrude M. Laing

23 Le mot de la fin

6 Introduction

24 Références

8 **Politiques—**

25 Publications du Conseil des Arts
dans le domaine des arts

Critères, services, communications

12 **Programmes existants—**

Mise en marché et diffusion

15 **Possibilités**

Développement artistique au niveau
local et régional

20 **Possibilités**

Arts et éducation

Publié en novembre 1977 par le
Conseil des Arts du Canada
C.P. 1047, Ottawa K1P 5V8
613/237 3400

ISBN 0-88837-006-7

Conseil des Arts du Canada, Ottawa
Novembre 1977

*Document de travail sur le rôle du
Conseil des Arts du Canada dans le
domaine artistique. Après vingt ans
(1957-1977), perspectives pour
les cinq prochaines années.*

*D'après le rapport d'un comité du
Conseil des Arts, composé de
Nini Baird, présidente; Marjorie
Johnston; Eric McLean; Paul Park.*

Vingt

et cinq

Le Conseil des Arts du Canada

Le Conseil des Arts du Canada est une société constituée en 1957 par une loi du Parlement fédéral pour «développer et favoriser l'étude et la jouissance des arts, des humanités et des sciences sociales, de même que la production d'œuvres s'y rattachant». Dans ces domaines et dans certains secteurs connexes, il offre toute une gamme de bourses et de subventions et assure divers services. De plus, le Conseil participe aux relations culturelles du Canada avec l'étranger, administre la Commission canadienne pour l'Unesco et gère quelques programmes spéciaux financés par des dons et legs privés.

Dans le cadre tracé par sa loi constitutive, le Conseil détermine ses propres orientations et agit de façon autonome. Il rend compte de son activité au Parlement par l'entremise du Secrétaire d'Etat et témoigne périodiquement, à la Chambre des communes, devant le Comité permanent de la radiodiffusion, des films et de l'assistance aux arts. Le

Conseil proprement dit se compose d'un président, d'un vice-président et de dix-neuf autres membres, tous nommés par le Gouvernement du Canada. La mise en œuvre de ses décisions est assurée par une administration permanente sous l'autorité d'un directeur et d'un directeur associé.

Dans l'élaboration et l'application de ses politiques et programmes, le Conseil travaille en étroite liaison avec les milieux artistiques et universitaires et le monde de la culture. De nombreux représentants de ces milieux font partie de ses divers jurys, commissions et groupes consultatifs, ou sont consultés à titre individuel. Parmi ces groupes, deux commissions consultatives permanentes—celle des Arts et celle des Affaires universitaires—jouent un rôle particulièrement important.

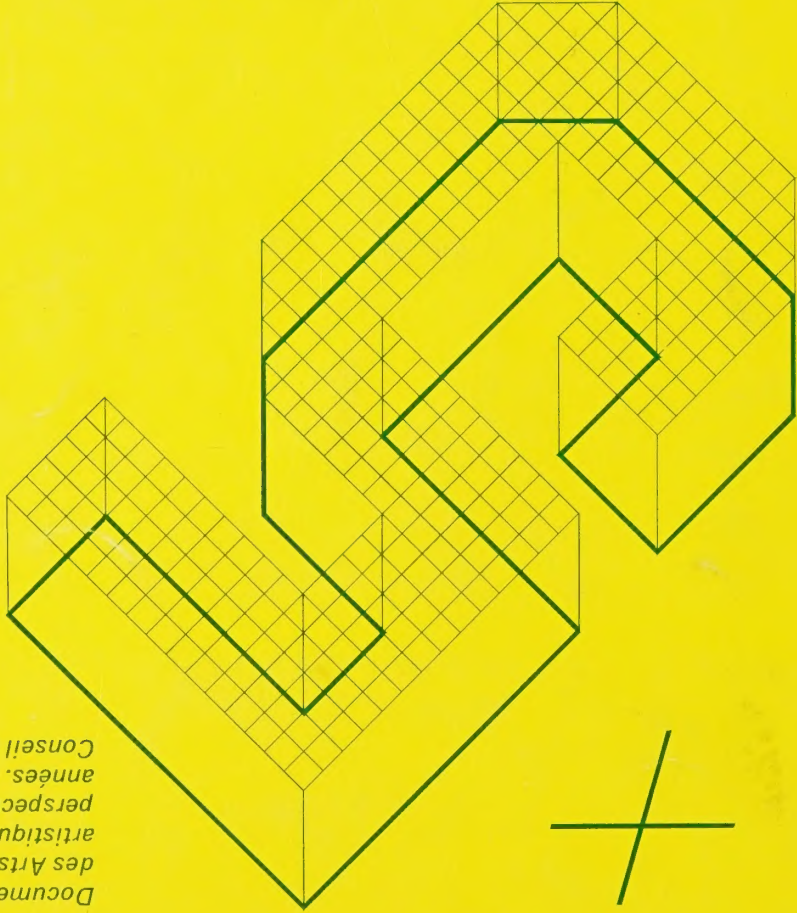
Le Conseil vit principalement des fonds que lui vote chaque année le Parlement. Il tire aussi des revenus d'une caisse de dotation de 50 millions de dollars, constituée par le Parlement en 1957, et de divers dons et legs provenant du secteur privé et réservés, dans la plupart des cas, à des fins particulières.

Au sein de l'administration du Conseil, la Division des arts groupe cinq services responsables des divers secteurs artistiques—Arts plastiques, cinéma et vidéo, Création littéraire et édition, Danse, Musique, Théâtre—et deux services à vocation plus générale: le Service des bourses pour artistes et l'Office des tournées.

En vertu d'une loi adoptée lors de la dernière session du Parlement fédéral, les fonctions du Conseil des Arts en ce qui concerne les humanités et les sciences sociales seront prochainement dévolues à un nouvel organisme, le Conseil de recherches en sciences humaines.

Conseil des Arts du Canada
C.P. 1047 Ottawa (Ontario) K1P 5V8
613/237 3400

20

Document de travail sur le rôle du Conseil
des Arts du Canada dans le domaine
artistique. Après vingt ans (1957-1977),
perspectives pour les cinq prochaines
années. D'après le rapport d'un comité du
Conseil des Arts.

3 1761 11465498 1